

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочарникова, Л.А. Портрет как картина / Л.А. Бочарникова. – СПб., 1998. – 46с.
2. Васильева-Шляпина, Г.Л. Сибирские красавицы В. Сурикова: Портрет в творчестве художника / Г.Л. Васильева-Шляпина. – СПб., 2002. – 352 с.
3. Ельшанская, Г.В. Модель и образ: концепция личности в русском и живописном портрете / Г.В. Ельшанская. – М.: Современный художник, 1984. – 216с.
4. Кудреватый, М.Г. К вопросу о творческом методе Е.Е. Моисеенко / М.Г. Кудреватый // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 33. – СПб., 2015. – С. 96 – 110.
5. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. – М.: Азбука-классика, 2010. – 225 с.
6. Пластов Аркадий Александрович. 1893-1972. Каталог произведений. – М.: Художник, 1979. – 312 с.

УДК 745/749

ОРНАМЕНТ КАК ПРОДУКТ СИНТЕЗА КУЛЬТУР

С.Д. Бородина, Г.Р. Каримуллина

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Аннотация. Статья посвящена исследованию природы орнамента как вида декоративно-прикладного искусства и его функциям. Исследование орнамента разных этносов выявляет в них определенные сходные черты, как конструктива, так и символики, что подтверждает наличие межкультурных связей и в этом виде искусства.

Abstract. The article is devoted to the study of the nature of ornament as a kind of arts and crafts and its functions. The study of the ornament of different ethnic groups reveals certain similar features in them, both constructive and symbolic, which confirms the existence of intercultural ties in this form of art.

Ключевые слова: орнамент, раппорт, мотив, символика, синтез культур.

Key words: ornament, rapport, motive, symbolism, synthesis of cultures.

Каждый народ имеет свою культуру, своё наследие. Их взаимоотношения с древних времен привели к тому, что искусство никогда не застывало на одном этапе, а видоизменялось и прогрессировало, обогащаясь опытом соседствующих народов, являя собой культурный синтез.

Культурный синтез является взаимодействием видов искусства, в широком смысле охватывая разные, далекие друг от друга сферы общественно-преобразующей деятельности человека и общества. Соединение и взаимопроникновение культурных сфер или систем ценностей, приводит к появлению нового социокультурного феномена [2].

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере изобразительного искусства всех видов. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, нельзя оставить без внимания орнаментику, позволяющую визуализировать сходство культур разных народов.

Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, пластических искусств, у первобытных народов также самого человеческого тела. Орнамент связан с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует. Он выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он нанесён. В орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое широкое распространение, запечатлелось фольклорно-поэтическое отношение к миру.

Орнамент является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране. Особенного развития достигает орнамент там, где преобладают условные формы отображения действительности, во многом определяющие национальные художественные традиции. Они наделяются одновременно двойным смыслом — религиозным и бытовым. В религиозном – находит продолжение традиционная божественная символика. Средневековья, в бытовом – проявляется обычная значимость вещи в повседневной жизни человека [4].

Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху. Основанный на неизобразительной символике, орнамент был в основном геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, спирали, квадрата, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций [1].

Один из крупнейших чешских исследователей народной культуры Йозеф Выдра выделяет четыре главных функций орнамента:

1. Конструктивную – поддерживает тектонику предмета и влияет на его пространственное восприятие;
2. Эксплуатационную – облегчает пользование предметом;
3. Репрезентационную – увеличивает впечатление ценности предмета;

4. Психическую – действует на человека своим символизмом и волнует или успокаивает его [6].

Основу творческого метода работы над декоративной композицией орнамента составляет абстрактное мышление. Это означает мысленное отвлечение от ряда свойств предмета и выделение отдельных его особенностей, которые по какой-либо причине стали для мастера решающими. Также в создание орнамента входит и ассоциативное мышление, любое произведение искусства – это результат ассоциации. Вследствие восприятия какого-то объекта часто возникает другой ассоциативный образ по принципу сходства или различия.

Конструктивными элементами орнамента являются раппорт и мотив.

Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включая мотив и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам образует раппортную сетку – конструктивную основу рисунка. Раппорт может быть: ленточным, центрально-лучевым, розетчатым, обратным геральдическим. В орнаментах гобеленов, платков и т.п. используется монокомпозиция.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Он может представлять собой один элемент или же состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование [7, С. 128–143].

Взаимоотношения между старым и новым искусством выражают сложность и многогранность общественной жизни и эстетических потребностей современного человека. Систему искусств в наше время характеризуют особенности, которые хотя и существовали в прошлом, но наполнились иным содержанием в наше время. Таким образом, становится возможным предположить уместность соединения разных культур в искусстве, а именно рассмотреть такого рода синтез в орнаментике.

Подобное мы можем наблюдать в Соборе Святой Софии, который изначально являлся православным собором, впоследствии был преобразован в мечеть, ныне является музеем.

После того как храм был достроен, он перетерпел три пожара. Его руины были обнаружены лишь в 1936 году во время раскопок на территории собора.

На постройку был употреблён лучший строительный материалы: мрамор, золото, серебро, слоновую кость, зеленые яшмовые колонны, стены покрыты мозаиками.

16 июля 1054 года в Софийском соборе произошло разделения церквей на Православную и Католическую. 9 мая 1453 года храм был захвачен турками и обращён в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету Ататюрка, Ая-Софья стала музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Таким образом, в настоящее время на стенах храма можно видеть и изображения Иисуса Христа, и Богородицы, и цитаты из Корана на четырёх больших щитах овальной формы [3].

Удивительным является то, что искусство совершенно разных культур в общей композиции выглядят взаимодополняющими, и собор обретает особую, неповторимую выразительность.

Русское орнаментальное искусство находилось под сильным влиянием Востока и Запада. Были заимствованы и переработаны многие формы растительного орнамента. Основным источником служили Византия и Кавказ. Изображение трехлепесткового, лилиевидного цветка, именуемого крином, плетение и растительный орнамент, как и многочисленные образы «звериного» стиля, были частыми гостями в декоре тогдашней архитектуры и одновременно украшали листы книжных миниатюр.

Не все темы, любимые в Византии, могли обрести для себя новую жизнь на Руси. Новые приживались в том случае, если чем-то соприкасались с уже привычными образами и были близки и понятны русским мастерам, получая при этом иную форму, измененную и приближенную ими к своему пониманию. Так, женская фигура олицетворяла богиню земли, плодородия; водоплавающие птицы – водную стихию; изображение ладьи связывалось с похоронными обрядами, а символом солнца было изображение коня или всадника, а также фантастической жар-птицы; образ молнии также нашел воплощение в виде огненного змея или дракона и олицетворял молнию, считался покровителем жилья и огня. Древо жизни воплощало силу живой природы, оно изображало божественное древо, от которого зависело произрастание трав, хлебных злаков, деревьев и «рост» самого человека. Сам же этот мотив восходит к древневосточному искусству.

Особый интерес представляют сюжеты аграрно-магических календарных обрядов, связанных с основными этапами сельскохозяйственных работ. В основе всей русской орнаментации лежат растительные формы. В них наиболее распространенным был орнамент выющейся лозы с крупными цветами, заключенными в круг, образованный отростками.

В некоторых видах декоративно-прикладного искусства, имевших давнее историческое прошлое, до наших дней дошли орнаментальные мотивы глубокой древности, которые отразили истоки сложного содержания символических узоров. Простейшие из них (в виде перекрещенного креста, квадрата, ромба, круга, наподобие пиктографического рисунка) являлись условными знаками, и считались священными изображениями. Мотив розетки на протяжении веков повторялся в различных вариантах во всех отраслях прикладного искусства – в дереве, камне, шитье, серебряном деле [7, с. 43–47].

Благодаря одновременному развитию с двумя различными по происхождению культур, обусловили татарскому декоративно-прикладному искусству богатство мотивов и узоров. Переплетение богатейшего мира цветочно-растительных узоров, зарождение которых относится к добулгарским временам, с еще более древним геометрическим орнаментом и его символикой в целом, характеризует сложную картину исторической жизни народа, формирование его культуры и искусства.

Благодаря веками выработанным и вновь приобретенным приемам орнаментации в искусстве татар сложились различные бытовые орнаментальные комплексы, свойственные тому или иному виду техники орнаментации. В то же время наблюдается и определенная общность многих мотивов, узоров цветочного и геометрического характера, определенное стилевое единство орнамента, что свидетельствует о длительном сосуществовании различных видов декоративно-прикладного искусства. Следы весьма отдаленных взаимосвязей предков татар с тюркоязычными народами Средней и Восточной Азии, Кавказа, а также Руси проявляются в тамбурной вышивке, технике аппликации по войлоку и ткани, в кожаной мозаике, закладной технике тканья, безворсовом ковроткачестве, художественном литье металла (техника гравировки, чеканки, насечки) и т.п.

Можно выделить два комплекса в татарском геометрическом орнаменте. В первый комплекс входят узоры, образованные из простейших линейных мотивов и фигур: зигзагов, мотивов жгута, ласточкиного хвоста, наклонных и параллельных прямых, треугольников, косой сетки, квадратов, ромбов, прямоугольников, квадратов с диагоналями, зигзагов с вписанными треугольниками, различных кругов — розеток, сияний, полусияний, ромбов с кругами и без кругов и ряд других мотивов. Во второй комплекс входят узоры, образованные из криволинейных мотивов — спиралей, спаренных спиралей, скобы, волнообразных, мотива набегающей волны. Сюда же входят и сильно стилизованные спиралевидные растительные мотивы [5].

Со временем символично-магическое значение орнамента постепенно отодвигалось на второй план. Он уже не вызывает потребность в разгадке его первоначального магического смысла, становясь объектом чисто эстетического любования. Поэтому семантика декоративных узоров в настоящее время практически полностью забыта или вовсе не принимается во внимание, осталась лишь главная их функция – быть украшением предметов декоративно-прикладного искусства.

Изучив правила составления орнаментов, взяв основные черты русского и татарского орнамента, можно создать новый и в тоже время узнаваемый орнамент, содержащий идею единства, и взаимодополняемости культур. Подобный симбиоз даст возможность орнаментике вернуть свою содержательную, символическую значимость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. – М.: Владос, 2008. – 267 с.
2. Глубина психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-8542.htm (дата обращения 09.09.2017).
3. Достопримечательности мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.miroworld.ru/ajya-sofiya-sobor-svyatoj-sofii/> (дата обращения 09.09.2017).
4. История возникновения орнамента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru/1_15907_istoriya-vozniknoveniya-ornamenta.html (дата обращения 09.09.2017).
5. Орнамент татарский народный [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/6_46268_lektsiya-ornament-tatarskiy-narodniy.html (дата обращения 09.09.2017).
6. Тибенько, Т.И. История возникновения орнамента [Электронный ресурс] / Т.И. Тибенько, Н.С. Кашенова – Режим доступа: <http://yun.moluch.ru/archive/5/328/> (дата обращения 09.09.2017).
7. Фокина, Л.В. Орнамент / Л.В. Фокина. – М.: Феникс, 2007. – 172 с.